

T12

El caballero de la rosa

Rachmaninov y R. Strauss

Viernes 12.04.2024

Auditorio de Tenerife, 19:30h

Alexander Shelley director

Yeol Eum Son piano

La Sinfónica y el director:

Alexander Shelley dirigió a la Sinfónica el 6 de mayo de 2022.

La Sinfónica y la solista:

Yeol Eum Son debuta con la Sinfónica.

Últimas interpretaciones:

SERGUÉI RACHMANINOV

Concierto para piano nº 3 en re menor, op. 30

Junio de 2021; Jaume Santonja, director; Daumants Liepins, piano

RICHARD STRAUSS

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28, TrV 171

Diciembre de 2017; Antonio Méndez, director

RICHARD STRAUSS

El caballero de la rosa: suite (1945), op. 59, TrV 227d

Junio de 2016; Daniel Raiskin, director

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Sergio Rodríguez González, el viernes, 12 de abril de 2024, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

I Parte

- 01 Serguéi Rachmaninov** (1873–1943)
Concierto para piano nº 3 en re menor, op. 30 (1909)
- I. Allegro ma non tanto
  - II. Intermezzo
  - III. Finale

II Parte

- 02 Richard Strauss** (1864–1949)
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28,
TrV 171 (1895)
- 03 Richard Strauss** (1864–1949)
El caballero de la rosa: suite (1945), op. 59, TrV 227d (1910)

Alexander Shelley director

«Un comunicador nato, tanto sobre el podio como fuera de él» (The Daily Telegraph). Alexander Shelley dirige en los seis continentes a las mejores orquestas y solistas del mundo.

Con una técnica de dirección orquestal descrita como «inmaculada» (Yorkshire Post) y con una «precisión, excelencia y belleza en el gesto que no se han visto desde Lorin Maazel» (Le Devoir), Alexander es conocido por la claridad e integridad de sus interpretaciones y por la creatividad y visión de su programación. Hasta la fecha, ha dirigido más de 40 estrenos mundiales relevantes, ciclos de sinfonías de Beethoven, Schumann y Brahms muy elogiados, óperas, ballets y producciones multimedia innovadoras.

Su etapa de ocho años como director titular de la Orquesta Sinfónica de Nuremberg, que concluyó en 2017, fue aclamada tanto por la prensa como por el público y fue considerada como una época dorada para la orquesta y, en septiembre de 2015, Shelley sucedió a Pinchas Zukerman como director musical de la National Arts Centre Orchestra de Canadá, convirtiéndose en el director más joven de su historia. Juntos han realizado giras por Canadá, Europa y el Carnegie Hall, han encargado docenas de nuevas obras, han llevado a cabo proyectos multimedia innovadores y han realizado múltiples grabaciones nominadas a los *Premios Juno*.

Desde 2015, Shelley es también primer ayudante de dirección de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, con la que dirige una serie anual de conciertos en la Cadogan Hall y realiza giras nacionales e internacionales.

Además de dirigir en el Reino Unido y Canadá, Alexander fue nombrado en 2023 director musical y artístico de Artis-Naples en Florida (EE.UU.), donde asume la dirección artística de la Naples Philharmonic así como de todo el centro de arte multidisciplinar.

Shelley, que ha obtenido el premio ECHO y el Deutsche Gründerpreis, recibió en abril de 2023 la Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, de manos del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, en reconocimiento por su dedicación a la música y la cultura.

Nacido en Londres en octubre de 1979, Alexander, hijo de afamados pianistas, estudió violonchelo y dirección en Alemania y acaparó por primera vez la atención cuando le fue otorgado por unanimidad el primer premio en la edición de 2005 del *Leeds Conductors' Competition*.

Yeol Eum Son piano

La elegancia poética y su sensibilidad son algunas de sus cualidades. Impresionante control técnico. Posee un amplio repertorio que va desde Bach y Mozart, hasta Shchedrin y Kapustin.

Ha trabajado con Lorin Maazel, Valery Gergiev, Antonio Pappano, Andrew Manze, Jaime Martín, Jun Märkl, Roberto González-Monjas, Jonathon Heyward, Ryan Bancroft, Pablo González, Pietari Inkinen, Joana Carneiro, Anja Bihlmaier, Dima Slobodeniouk, Alexander Shelley y Omer Meir Welber, entre otros.

En la temporada 2023/2024, tocará con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern en Alemania, y en una gira por Corea del Sur, conciertos con la Tasmanian Symphony Orquesta y la Auckland Philharmonia. Además, debutará con la Oslo Philharmonic Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, la NAC Orchestra interpretando el Concierto para piano nº 2 de Prokofiev, la West Australian Symphony Orchestra y con la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Su proyección internacional va en aumento y así lo demuestran los conciertos ofrecidos junto a la Orquesta del Konzerthaus de Berlín, Filarmónica de Dresden y Tonkünstler, Orchestre Philharmonique de Radio France, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Philharmonic en los BBC Proms 2019, BBC Scottish, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Budapest Festival, Helsinki y Bergen Philharmonic, Singapore Symphony, San Diego y la Mariinsky Orchestra.

Yeol Eum Son, nacida en Wonju, Corea del Sur, en 1986, empezó a los tres años a tocar el piano.

Su última grabación ha sido su debut en la compañía discográfica Naïve Records, en marzo de 2023, con la Integral de sonatas para piano de Mozart.

T12 El caballero de la rosa

01

Pocas obras en la historia de la música están tan rodeadas de leyenda y anécdotas como el tercer concierto para piano y orquesta de SERGUÉI RACHMANINOV (Semiónov 1-IV-1873; Beverly Hills 28-III-1943). Un compositor cuya vida estuvo ligada a este instrumento desde su infancia, destacando su prolifera carrera como pianista hasta su muerte. Genio superdotado, fue un joven estudiante de difícil carácter, en parte consecuencia del entorno problemático que rodeó su infancia. Expulsado del conservatorio de San Petersburgo con 12 años de edad, logró retomar sus estudios poco tiempo después, esta vez en Moscú gracias a la recomendación de su primo, Aleksandr Ziloti, gran pianista y alumno directo de Franz Liszt. Su primera sinfonía la escribió a los 24 años, resultando ser un fracaso absoluto en su estreno y, aunque no toda la responsabilidad recayó en el compositor, dado que el estado de embriaguez en el que se encontraba su director, Aleksandr Glazunov, no ayudó en absoluto a obtener una buena crítica posterior, lo cierto es que condujo a Rachmaninov a una profunda depresión que duraría unos años. Tras este período, compuso su segundo concierto para piano, una obra que supuso, en palabras del musicólogo Luis Ángel de Benito, “un canto a la liberación, desde el hundimiento a la euforia”.

El 22 de enero de 1905, conocido como “domingo sangriento” convirtió, lo que inicialmente se presentó como una marcha pacífica de protesta de la clase obrera en San Petersburgo, en una terrible masacre que se tradujo en grandes revueltas, represión y huelgas. Se cerraron los conservatorios de San Petersburgo y Moscú, expulsando así a sus directores respectivos Rimski-

Kórsakov y Sergei Taneiev. En este clima de trabajo insostenible, Rachmaninov decide marcharse con su familia a Italia y a Dresde (Alemania). Allí trabajó en sus nuevas obras, alternando giras de conciertos por el mundo, hasta que en 1909 recibe una tentadora oferta de gira de conciertos por EE.UU. que incluiría el encargo de su tercer concierto para piano y orquesta. Cuenta la leyenda, que en los 13 días que duró el trayecto en barco, Rachmaninov, que no tenía instrumento donde practicar, fabricó un teclado de cartón para poder estudiar durante la travesía. El 28 de noviembre de este mismo año se estrenaba la obra, interpretada por el compositor al piano, con la Sinfónica de Nueva York bajo la dirección de Walter Damrosch. Sin embargo, una de las citas más destacadas de esta gira se produjo en enero de 1910, cuando apenas dos semanas después del estreno, se repite la interpretación de este concierto con Rachmaninov de nuevo como solista, esta vez bajo la dirección de Gustav Mahler.

La obra está dedicada originalmente a Josep Hofmann, al que Rachmaninov consideró el pianista contemporáneo más grande, aunque nunca llegó a interpretarlo en público debido a la excesiva dificultad técnica y en particular la extensión y densidad de las texturas de los acordes. El manuscrito se publicó en 1910 (el propio Rachmaninov registró la grabación de su interpretación), pero lo cierto es que no fue hasta 1930 cuando el polaco Vladimir Horowitz, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres, rescató la partitura de la deriva al olvido que llevaba. La sombra de la dificultad extrema de la obra continuó proyectándose sobre ella mucho tiempo después. A esto contribuyó el cine (recordemos la increíble presencia de la música de Rachmaninov en el cine con más de 200 películas, series o programas televisivos que contienen sus melodías) especialmente

la película australiana *Shine* (1996) basada en la vida del niño prodigio David Helfgott, donde el tercer concierto para piano recorre transversalmente toda la película.

El concierto comienza con la exposición de sus dos temas principales, un tema A, iniciado por el piano que recuerda al canto ortodoxo del siglo XI *Tu sepulcro, oh salvador, guardado por guerreros* del que Rachmaninov nunca reconoció abiertamente haberse inspirado en él, al menos conscientemente, aunque afirmara que “tenía involuntariamente un carácter folklórico y ritual”. Tras una extensa transición, aparece el tema B, de marcado impulso rítmico y marcial, que rápidamente se transforma en una romántica melodía al piano, que parece bullir en los momentos más álgidos en las manos del pianista, para transformarse de nuevo en ligereza. Retomar el tema A, ahora ya en el desarrollo, donde lo transforma gradualmente hasta llegar a transitar por diferentes estados emocionales, desembocando en un breve y sosegado momento de serenidad que pronto se convierte en una cadencia de gran intensidad y explosión técnica y expresiva. Aparece la reexposición, esta vez invertida, comenzando primero el tema B, más melódico y luego el A con el que claudica en un discreto final.

El *Intermezzo*, sereno y armonioso, contrasta con lo escuchado anteriormente, trasladándonos a un lugar más introspectivo y calmo. Confluyen aquí también sentimientos como el tormento y la angustia que se transforman por momentos en arrebatos y pasión (especialmente en el piano) tan presentes en la vida del compositor.

El tercer movimiento, *Finale: Alla breve*, comienza con un tema muy marcial, rítmico y lleno de ímpetu. La densidad de las texturas del piano solista recobran aquí la dimensión inicial. Enér-

gico y casi sin forma de tomar aliento en todo el movimiento, la exposición da paso al desarrollo donde el piano parece jugar, realizando variaciones del tema A, unas más chispeantes y otras pasionales con arrebatados arpeggios. Aparece de nuevo, brevemente, la melodía inicial de origen ortodoxo que se transforma en un sentido cántico. Una transición ágil nos conduce a la reexposición con una victoria final, heroica e implacable.

02 RICHARD STRAUSS (Múnich, 11-VI-1864; Garmisch-Partenkirchen, 8-IX-1949) representa uno de los raros casos en la historia de la música donde el compositor ostenta el privilegio de haber sido adorado por el público. La prensa y los editores estaban encantados; la fascinación que generaba todo lo que creara o dirigiera le convirtió en vida, desde sus primeras composiciones, en una estrella que generaba muchos ingresos y, sobre todo, no dejaba indiferente a nadie. El hombre más discutido de la música europea, tal y como lo define Harold Schonberg, tampoco dejó impasible a sus colegas. Saint-Saëns, lo tachó de desequilibrado cuando afirmó: *“su deseo de llevar las obras de arte más allá del dominio del arte significa, sencillamente, que se las empuja hacia el dominio de la locura. Richard Strauss está preparándose para mostrarnos el camino”*. Gustav Mahler lo consideró un genio y el apoyo del director Hans von Bülow, nombrándole su ayudante en Meiningen supuso el impulso definitivo a su carrera. En 1889 compuso el poema sinfónico *Don Juan* que le consagró como sucesor natural de Liszt y Wagner y supuso el comienzo de una serie dedicada a esta forma musical tan en boga en el romántico tardío. *Muerte y transfiguración* se estrenó en 1890 y cinco años después, *Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel*. La obra, puramente descriptiva y tonal, retrata la leyenda alemana de Till Eulenspiegel, un travieso embaucador, irreverente y divertido,

que se hizo conocido en los cuentos folclóricos como una especie de pícaro estafador. Claude Debussy la definió como “*una hora de música nueva en la casa de locos: clarinetes que describen trayectorias dementes, trompetas que siempre están con la sordina puesta y trompas que para prevenir un latente estornudo se apresuran a responder respetuosamente ¡Jesús! Tenemos ganas de estallar de risa o de gritar hasta morir y uno se asombra de volver a encontrar las cosas en su sitio*”.

03 Muchos años después, el 30 de abril de 1945, un destacamento estadounidense de seguridad se dirigió a la residencia del compositor en Garmisch con la intención de utilizarla como puesto de mando. Desde la puerta principal, Strauss dijo en inglés: “*Soy Richard Strauss, el compositor de El caballero de la rosa y Salomé*”. Cuando le comunicaron que disponía de quince minutos para evacuar la casa, el compositor salió levantando el manuscrito de la partitura “*Soy Richard Strauss, el compositor*”. Al reconocerle, el comandante Krammers, admirador de Strauss, mandó colocar una señal en el césped que prohibiera el paso.

La ópera había sido estrenada en 1911, anteriormente había compuesto *Salomé* (1905) y *Elektra* (1909) donde asomaba la atonalidad con texto dramático influido por Freud. Sin embargo con *El caballero de la rosa*, Strauss quiso regresar a la ópera mozartiana, con una partitura ligera, humorística y ambientada en la sociedad vienesa del siglo XVIII. Para ello recurrió al vals, como símbolo de elegancia y sofisticación de una época dorada, aunque siendo justos, esta danza recorrería los salones vieneses casi cien años después. La Suite para orquesta llegaría tiempo después, en 1945, cuando Strauss, en una situación financiera muy compleja después de la Segunda Guerra Mundial, aceptó su publicación.

Pasiones, vales nobles, intrigas, lujuria y humor se conjugan también en esta versión de *Suite* para orquesta, gracias a los motivos que identifican a los personajes y a las situaciones que, a pesar de la reducción significativa de tiempo con respecto a la ópera, aparecen a lo largo de la obra con distintas transformaciones.

ESTHER ROPÓN

Pianista, doctora en educación artística.

PRÓXIMO PROGRAMA:

T13 Petrushka

Viernes, 26 de abril de 2024 • 19:30 h

Auditorio de Tenerife Adán Martín

José Luis Gómez Ríos, *director*

Johannes Moser, *violonchelo*

Obras de VEGA, DUTILLEUX y STRAVINSKI.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por Laura Vega, el viernes, 26 de abril de 2024, de 18:30 a 19:15, en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio de Tenerife).

20 AÑOS | AUDITORIO
DE TENERIFE